

MAKE A SPACE FOR MY BODY

Esther
FERRER /
Brandon
GERCARA

EXPOSITION
23.06 - 17.09

Une proposition
de Julie Crenn

antre
peaux


BOURGES
CONTEMPORAIN


TRANSPALETTE
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

VERSO
COUV

MAKE
A SPACE
FOR
MY BODY

Esther
FERRER /
Brandon
GERCARA

EXPOSITION
23.06 - 17.09

Une proposition
de Julie Crenn

MAKE A SPACE FOR MY BODY

Esther FERRER / Brandon GERCARA

Depuis 2018, Julie Crenn, commissaire d'exposition associée à la programmation artistique du Transpalette, Centre d'art contemporain de Bourges, propose chaque été la présentation d'expositions dialogues : Jerome Zonder & Roberta Marrero (2018), Noël Dolla & Delphine Trouche (2019), Henri Cueco & Edi Dubien (2022) et Esther Ferrer & Brandon Gercara en 2023. L'idée étant de proposer des dialogues inattendus entre deux artistes qui ne bénéficient pas de la même visibilité.

L'exposition dialogue **MAKE A SPACE FOR MY BODY** allie les œuvres d'Esther Ferrer (née en 1937 à San Sebastian, Espagne - vit et travaille à Paris) et Brandon Gercara (né-e en 1996, vit et travaille à Saint Benoît, La Réunion). Les deux artistes appartiennent à des générations et des réalités différentes. Iels partagent le refus du « spectacle de nos exclusions » (Virginie Despentes). De corps relégués aux fossés des normes parce qu'ils sont pensés comme étant différents par les tenant-es de ce carcan occidental, hétéropatriarcal et néolibéral. Esther Ferrer et Brandon Gercara manifestent leur refus avec radicalité, ferveur et engagement. Il se concrétise plastiquement par la mise en jeu du corps : la performance, la photographie, la parole, la musique et la création d'actions collectives. Iels ont fait de leurs existences respectives des lieux politiques où les corps s'avancent, déclament, réclament, crient, dansent, chantent, dénoncent, hurlent, miment, dévisagent. Des corps qui se déplacent, nous déplacent et déplacent ces normes, ces assignations et ces oppressions qui renforcent une marginalisation imposée.

À l'intérieur de leurs démarches respectives, les deux artistes exposent leurs corps situés : **Esther Ferrer** est une femme, agée (elle tient à présenter son corps à travers le temps pour en finir avec les problématiques âgistes, par exemple), une résistante qui a quitté l'Espagne franquiste pour dénoncer toutes les formes de dominations (fascistes, machistes, racistes, etc.). Son œuvre est marquée par une sobriété radicale, un refus du spectacle, un humour redoutable et une bonne dose d'autodérision politique.

Brandon Gercara est un-e artiste chercheur-euse non binaire et zoreol-e. Un-e artiste en lutte contre les discriminations, les assignations et les violences qui en résultent inévitablement. Iel affirme une identité fluide débarrassée de la binarité qui entretient les schémas de domination et de violence. Brandon Gercara est un-e artiste, un-e artiste qui installe l'activisme et le militantisme kwir¹ au sein de toutes ses actions : performances, marches collectives, chansons, collaborations artistiques etc. Iel s'approprie ainsi toutes les stratégies plastiques et médiatiques pour infuser ses messages de dénonciation de situations oppressantes, ainsi que ses messages prônant une émancipation individuelle et collective.

C'est donc sur le terrain de la liberté et de l'émancipation que les artistes se rejoignent politiquement et artistiquement pour fabriquer des espaces pour tous les corps.

Julie Crenn

Les mots
soulignés font
l'objet d'une
définition dans
le lexique
pages 16-20

1 / Queer en créole : kwir est un mot créole réunionnais permettant aux questions queer d'être ancrées à La Réunion.

Une proposition de
Julie Crenn

Transpalette
Bourges

23.06-17.09
2023

Esther FERRER

Figure majeure de la performance, **Esther Ferrer** (née en Espagne en 1937) a fait partie du groupe ZAJ de 1967 à 1997. Ce groupe né sous la dictature franquiste privilégie les performances et la musique expérimentale. Influencé-es par John Cage et Marcel Duchamp², les membres de ZAJ s'inscrivent dans la mouvance Fluxus. Le travail d'Esther Ferrer est proche de cet esprit, à savoir « un art sans compromis, brut, pour ne pas dire brutal, parfois violent et éminemment engagé ». La question du corps et ses limites est prépondérante dans son œuvre ; elle les expérimente notamment à travers la répétition. Esther Ferrer crée alors des espaces de réflexion et de dialogue, elle bouleverse notre rapport au corps, au temps et à l'espace dans une pratique artistique minimale.

A l'occasion de l'exposition **MAKE A SPACE FOR MY BODY**, Esther Ferrer présente un ensemble d'œuvres (photographies, objets, vidéos, peinture murale) issues de différentes périodes qui vont retracer plus de 40 années d'engagements.

Brandon GERCARA

Brandon Gercara (né-e en 1996) est artiste et militant-e kwir (queer en créole) à La Réunion. Son implication pour des causes sociales, notamment dans la dénonciation du modèle de domination postcoloniale (patriarcat, homophobie, racisme, etc), est majeure au sein de sa pratique artistique. Ainsi, à travers ses photographies, vidéos, performances, clips musicaux, iel souhaite participer à l'émancipation des diversités sexuelles et de genres des habitant-es de La Réunion.

Pour l'exposition **MAKE A SPACE FOR MY BODY**, Brandon Gercara présente un ensemble d'œuvres, dont certaines réalisées en collaboration avec les artistes Yannick Périat et Ugo Woatzi, depuis ses études à l'école supérieure d'art du Port jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit pour Brandon Gercara d'une première exposition d'ampleur de son travail.

2 / **John Cage** est un compositeur, poète et artiste américain / **Marcel Duchamp** est un artiste et théoricien français.

SOMMAIRE

p. 2 - 3

p. 5

p. 6 - 11

p. 12 - 13

p. 14 - 15

p. 16 - 20

p. 21

p. 22

Présentation de l'exposition *MAKE SPACE FOR MY BODY*

Sommaire

Rez de chaussée 1 → 12

1^{er} étage 14 → 16

2^{ème} étage 17 → 20

Lexique

Bibliographie

Informations pratiques & Crédits

1 Ugo Woatzi

Dream, (Rêve), 2021, tirage d'exposition, 90 x 60 cm

Photographié par l'artiste Ugo Woatzi, Brandon Gercara pose face à la mer tout en portant une perruque. Cette image est une référence à sa position d'artiste non binaire. La photographie fait écho au fantasme de ce qui est au-delà de la mer. Pour les personnes LGBTQIA+ des îles, le départ est envisagé comme une nécessité, souvent urgente, de trouver la liberté.



Ugo Woatzi, *Dream*, (Rêve), 2021. Tirage d'exposition, 90 x 60 cm. ©Ugo Woatzi

2 Esther Ferrer

Série - *Le livre des mains - Mains féministes*, 2006, photographie à partir d'un original de 1977 - tirage travaillé à l'ordinateur, tirage exposition, 68 x 48 cm

Dans les années 1970, époque où le féminisme se déploie, Esther Ferrer participe aux manifestations du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui revendique entre autres la libre disposition du corps des femmes (contraception, avortement...). Dans *Le livre des mains - Mains féministes* l'artiste se réapproprie un symbole réalisé lors des manifestations féministes consistant à mimer un sexe féminin avec les mains. D'abord découpées, les mains réalisées en photogramme sont ensuite collées sur son portrait photographique.

Comme d'autres femmes artistes à cette époque, elle cherche un moyen d'investir son corps dans sa pratique artistique. Le corps féminin, tant de fois objectifié par la vision masculine, est ici réapproprié d'une manière située.



Esther Ferrer, série - *Le livre des mains - Mains féministes*, 2006, photographie à partir d'un original de 1977 - tirage travaillé à l'ordinateur, tirage exposition, 68 x 48 cm. ©Esther Ferrer

REZ - DE - CHAUSSÉE

3 Brandon Gercara

Playback de la pensée Kwir, 2022, vidéo HD, 7 min.

Pensée comme un spectacle drag queen, cette œuvre est multiple : une performance, un travail de décor, un discours et un acte militant. L'artiste, Brandon Gercara, arpente le volcan du piton de la Fournaise (La Réunion) transformé-e en drag. Ici y interprète un récit fictionnel, écrit à l'occasion de la première marche des visibilitées à La Réunion (2021) qu'il organise. Brandon Gercara souligne le vécu traumatique de la communauté LGBTQIA+, en abordant les questions de reconnaissance créole et de l'identité kwir dans un contexte complexe décolonial. L'artiste donne, ici, de l'importance à la fois à ses origines et au désir de changer les mentalités.



Brandon Gercara, *Playback de la pensée Kwir*, 2022, vidéo HD, 7 min. ©Brandon Gercara

REZ - DE - CHAUSSÉE



Esther Ferrer, *Le livre des têtes / Les choses. Autoportrait avec chou*, 1990-1995, photographie n&b colorée à la main, tirage exposition, 79 x 65 cm. ©Esther Ferrer

4 Esther Ferrer

Le livre des têtes / Les choses. Autoportrait avec chou, 1990-1995, photographie n&b colorée à la main, tirage exposition, 79 x 65 cm

Les photographies sont les prolongements d'une performance intitulée *Las Cosas (Les Choses)* durant laquelle Esther Ferrer fait tenir sur sa tête des objets de toutes sortes. Dans cet espace d'autodérision et d'absurdité, le chou fait partie de ces objets. Cette action inédite, voire ridicule, est réfléchiée dans sa simplicité afin de pousser les spectateur-rices à la réflexion et à l'imagination.



Brandon Gercara, *Lip sync de la pensée*, 2020, vidéo HD, discours d'Asma Lamrabet, Françoise Vergès & Elsa Dorlin, 13 min 33, Collection du Frac Réunion. ©Brandon Gercara

5 Brandon Gercara

Lip sync de la pensée, 2020, vidéo HD, discours d'Asma Lamrabet, Françoise Vergès & Elsa Dorlin, 13 min 33, Collection du Frac Réunion

Inspiré des *shows drag queen*, le *lip sync* (synchronisation labiale) est l'ensemble des techniques destinées à faire en sorte que les lèvres et les paroles semblent synchronisées. C'est mimer du bout des lèvres des paroles enregistrées sans toutefois réellement en être l'orateur-trice originel-le. Dans le cadre de la *performance*, il s'agit de réactiver les discours de chercheur-euses *militant-es* - Asma Lamrabet, Françoise Vergès et Elsa Dorlin - qui travaillent au croisement des études *féministes, queer* et *décoloniales*.



6 Brandon Gercara

Conversations, 2019, diptyque textes et photographies, tirage d'exposition, 233 x 108 cm

La série *Conversations* dévoile des témoignages de personnes issues des diversités de genres à La Réunion. A travers leurs récits, ils s'expriment à propos de l'*intersectionnalité* qu'ils vivent, c'est-à-dire le fait de subir plusieurs formes de dominations et discriminations, en même temps (*homophobie* et *racisme* par exemple). Leurs témoignages, transcrits sous forme de textes, sont également incarnés par des photographies de l'artiste en *drag*. Par cette pratique qui consiste à performer d'autres corps que le sien, Brandon Gercara anonymise les témoins. L'exagération et la théâtralisation permettent de se jouer et de se libérer des assignations, forme de revanche jubilatoire.

Brandon Gercara, *Conversations*, 2019, diptyque textes et photographies, tirage d'exposition, 233 x 108 cm. ©Brandon Gercara

REZ - DE - CHAUSSÉE

7 Brandon Gercara

Kaka pou i fé pou tété, (Les excréments de poules font pousser les seins), 2018, vidéo HD, 9 min 43

Œuvre née d'une croyance réunionnaise qui dit que les excréments de poules feraient pousser les seins des jeunes filles. Dans la vidéo, Brandon Gercara étale les excréments récoltés dans le *park pou* (l'enclos des poules en créole) de son père. On y entend le chant des coqs - souvent synonyme de virilité - qui s'oppose à l'action de l'artiste qui cherche à transformer son corps. C'est pour lui une manière d'aborder l'identité de genre, l'expression de genre et sa caractéristique fluctuante.

Brandon Gercara, *Kaka pou i fé pou tété*, (Les excréments de poules font pousser les seins), 2018, vidéo HD, 9 min 43. ©Brandon Gercara



REZ - DE - CHAUSSÉE



Esther Ferrer, série - *Le livre des têtes. Métamorphose (L'évolution)*, 2005-2010, photographie couleur, montage à l'ordinateur, tirage exposition. ©Esther Ferrer

8 Esther Ferrer

Série - *Le livre des têtes. Métamorphose (L'évolution)*, 2005-2010, photographie couleur, montage à l'ordinateur, tirage exposition, 79.5 x 65 cm
Série - *Le livre des têtes. Métamorphose (L'évolution)*, 2005-2010, photographie couleur, montage à l'ordinateur, tirage exposition, 61 x 45.5 cm

Suite à la lecture d'un texte concernant le travail du scientifique Charles Darwin, Esther Ferrer s'interroge sur l'évolution de l'espèce humaine. Selon une théorie scientifique, une anomalie de l'évolution aurait pu être à l'origine de l'apparition d'une trompe chez les éléphants. L'artiste s'est amusée à imaginer comment cette difformité aurait pu transformer le visage d'un être humain. En 2005, elle commence par réaliser à la main ces montages photographiques (procédé chronophage). Ensuite avec l'arrivée de nouveaux logiciels photo, l'artiste augmente la série numériquement. Le travail de superposition de couches nous laisse une impression de disparition, de transformation des visages. La photographie touche à l'identité, ce qu'une photographie révèle de nous, du temps qui passe et de notre propre évolution dans le temps.



Brandon Gercara, Requeer, 2022, installation ronkozé, sézi, bois palette, goni, bâche, textes, livres, journaux, tablette, voix, dimensions variables. ©Ésa Réunion

10 Esther Ferrer

Profil, 1980, peinture murale, encre de Chine, dimensions variables

Profil représente la silhouette d'Esther Ferrer. Inspirée de la science et des ondes qu'émet le cerveau, l'artiste transpose cette idée et cherche à rendre visible les vibrations que son corps libère. Dans sa pratique artistique, Esther Ferrer utilise son corps pour s'approprier un espace. Ici, elle le rend visible en dessinant de manière répétitive des lignes à l'encre de Chine qui représentent les contours de sa silhouette, se déployant dans l'espace d'exposition.

9 Brandon Gercara

Requeer, 2022, installation ronkozé*, sézi, bois palette, goni, bâche, textes, livres, journaux, tablette, voix, dimensions variables

* Cercle de parole

Requeer est le nom de l'association créée par Brandon Gercara en 2019. Inspirée du mot anglais *require* qui signifie : nécessiter, demander, réclamer, exiger. «Re» est utilisé ici à la fois pour désigner le «Re» dans «La Réunion» et renvoyer au préfixe de : repenser, refaire, redéfinir et restituer. *Requeer* est une plateforme numérique de recherche, de sociabilisation et de visibilisation contre l'ensemble des dynamiques de domination à La Réunion. L'artiste s'appuie sur des études intersectionnelles, décoloniales, féministes, scientifiques, artistiques, *queer* et produit des dispositifs de réflexion, de dialogue, d'échange.

C'est également le nom de cette œuvre constituée de palettes industrielles, de *goni* (des sacs tissés pour les denrées) et de *sézi* (des tapis réalisés à partir de longues feuilles tressées de vacoa – arbustes endémiques de La Réunion). Ce mobilier fait écho aux échanges commerciaux et culturels entre l'île et le continent. Dans le cadre de l'exposition *MAKE A SPACE FOR MY BODY*, l'installation est envisagée autant comme mobilier social que comme un espace de documentation et d'archives concernant la communauté LGBTQIA+.

11 Esther Ferrer

Questions féministes, 2014, protocole de performance, dimensions variables

En tant que féministe, Esther Ferrer interroge les rapports hommes/femmes et plus largement les questions relatives aux genres. Elle partage ces questionnements avec le public à travers cette œuvre participative générant un espace de liberté, de réflexion et d'interaction.

Pendant toute la durée de l'exposition, du papier et des stylos sont mis à votre disposition pour que chacun-e puisse non seulement apporter des réponses aux questions posées, mais aussi en formuler de nouvelles qui rejoindront le mur au fur et à mesure de l'exposition.

REZ - DE - CHAUSSÉE

12 Brandon Gercara & Yannick Peria

Kwirizé la musique, depuis 2019, sélection de vidéo, dimensions et durées variables

Brandon Gercara et Yannick Peria sont deux artistes qui pratiquent aussi le chant et la musique. En fonction de leurs envies, iels écrivent et enregistrent de manière spontanée. Il arrive aussi qu'iels se réapproprient des chansons et clips existant-es.

Iels répondent à un manque : celui de l'inexistence du dancehall queer à La Réunion. Les artistes souhaitent mettre en lumière de nouveaux modèles de représentations, faire danser et sensibiliser de manière joyeuse à propos des questions LGBTQIA+.

Brandon Gercara & Yannick Peria. Kwirizé la musique, depuis 2019, sélection vidéo, dimensions et durées variables. ©Brandon Gercara & Yannick Peria

REZ - DE - CHAUSSÉE





Esther Ferrer, série - *Livre du sexe / Sexe avec feuille suspendue (blanche) avec écriture*, 1987 tirage d'exposition, 72 x 90 cm. ©Esther Ferrer

14 Esther Ferrer
Autoportrait dans le temps, 1981-2014, tirage exposition, 20 x 25 cm

La série d'autoportraits de l'artiste évoque la question du passage du temps sur son visage. Plutôt que de faire appel à un modèle, Esther Ferrer choisit de se photographier elle-même tous les 5 ans depuis 1981. Elle coupe ses portraits en deux et les assemble, dévoilant l'évolution de son visage à travers le temps. Esther Ferrer dénonce l'âgisme (discrimination envers les personnes âgées) et en particulier celui subi par les femmes. En effet, afin de se conformer aux injonctions incessantes à la beauté et à la jeunesse, celles-ci sont contraintes de combattre et cacher le vieillissement de leur corps. En opposition, Esther Ferrer se dévoile sans artifice et sans chercher à masquer les marques du temps sur son visage.

13 Esther Ferrer
Série - Livre du sexe / Sexe avec feuille suspendue (blanche) avec écriture, 1987, tirage exposition, 72 x 90 cm
Série - Livre du sexe / Sexe avec œil collé, 1987, tirage exposition, 72 x 90 cm
Série - Livre du sexe / Sexe avec feuille dessinée (rouge, vert, bleu) et écriture sur les pointes, 1987, tirage exposition, 72 x 90 cm
Série - Livre du sexe / Sexe avec dessin mains contournées en rouge et noir, 1987, tirage exposition, 72 x 90 cm

Dans la série photographique, Esther Ferrer montre son pubis. Cette zone est habituellement taboue et invisible, l'artiste fait acte de féminisme en le manifestant. Par le dessin, la peinture et le collage, elle met en scène son propre corps. La feuille de vigne qui masque son pubis est une référence biblique : la chute d'Adam et Eve du paradis. Dans la religion catholique, Adam et Eve mangent le fruit de la connaissance. Alors qu'ils le croquent, ils prennent soudainement conscience de leur nudité et décident de la cacher sous une feuille de vigne. Eve, qui a été la première à le manger, sera jugée responsable. Cette rébellion provoquera leur expulsion du paradis. Eve est à l'origine de la première révolte féministe contre le patriarcat. Esther Ferrer est née dans une Espagne franquiste - dictature catholique patriarcale - puis a quitté son pays pour s'installer en France. Son œuvre est donc une critique de la religion catholique au sein de la civilisation occidentale qui oppresse les femmes et les diversités de genres.



Esther Ferrer, *Autoportrait dans le temps*, 1981-2014. Tirage d'exposition. 20 x 25 cm. ©Esther Ferrer

1ER ÉTAGE



Esther Ferrer, *Détournement de la pornographie au service de l'art : Jouets Educatifs*, 1979-in progress, jouets et godemichets, dimensions variables. ©Esther Ferrer

16 Esther Ferrer
Intime et personnel, 1975, vidéo, 38 min
Intime et personnel, 2013, vidéo, 39 min

L'œuvre vidéo documente un travail performatif d'Esther Ferrer, *Intime et personnel*, où l'artiste mesure puis note un chiffre sur son corps. Dans l'ensemble de ses performances, l'artiste écrit en amont un protocole (ensemble de règles que donnent un ou plusieurs artistes pour réaliser leur-s œuvre-s) généralement minimaliste. Ici, il s'agit de mesurer un corps (le sien ou celui de quelqu'un d'autre) à l'aide d'un mètre ruban, puis d'indiquer les endroits mesurés avec un chiffre, un point ou une note. On peut ensuite, à son gré, lire à haute voix, jouer, tracer au sol ou sur un tableau les inscriptions. À la fin de la performance, le corps s'est transformé en tableau vivant tout en chiffres et en lettres. L'artiste propose d'explorer les notions d'identités, de soumission des corps à une certaine standardisation. Bien que cette œuvre ait été réalisée pour la première fois par l'artiste en 1973, ces questions sont toujours d'actualité.

3 / Article de Libération de Clémentine Mercier sur l'exposition d'Esther Ferrer au MAC VAL en 2014.

1ER ÉTAGE

15 Esther Ferrer
Détournement de la pornographie au service de l'art : Jouets Educatifs, 1979-in progress, jouets, godemichets, dimensions variables

Esther Ferrer raconte dans une interview : « Cette idée, je l'ai eue pour la première fois en Espagne, à l'époque de la répression franquiste. J'étais dans une fête de village [...]. Soudain, j'ai vu un garde civil avancer et faire un geste agressif avec son fusil qui évoquait vraiment son phallus. Des années plus tard, j'ai acheté les jouets et des vibromasseurs pour faire ces pièces. »³ Le geste violent du militaire, faisant l'analogie de son sexe et de son arme, a marqué Esther Ferrer, l'incitant à réaliser l'œuvre. Elle utilise d'une part des jouets d'enfants, et d'autre part des jouets d'adultes. Cette comparaison entre une arme (outil de guerre et de pouvoir) et le pénis (symbole du patriarcat et des violences sexuelles) crée un objet anti-phallogratique.



Esther Ferrer, *Intime et personnel*, 2013, vidéo, 39 min. ©Esther Ferrer

17 Brandon Gercara

Race is a Drag, 2022, rideau, strass, 100 x 400 cm

Race is a drag est une installation de rideau lamellé – souvent utilisé en fond de scène de *drag show* – sur lequel est posé un texte en strass. Ce texte, le titre de l'œuvre, est emprunté à une série de performances du même nom réalisées par l'artiste Kama La Mackerel, abordant ses origines comme une performance *drag*.

Dans l'article «Performe ton genre, performe ta race» la philosophe Elsa Dorlin fait se rencontrer deux concepts : la performativité du genre de Judith Butler et la performativité de la race de Frantz Fanon. La juxtaposition de ces deux concepts lui permet d'expliquer des éléments de dominations. Le genre et la race sont des constructions sociales amenées par le patriarcat, le capitalisme et le colonialisme.



Brandon Gercara et Ugo Woatzi, série - *Majik kwir*, 2021, photographie sur dibond, cadres aluminium. 20 x 25 cm. ©Ugo Woatzi

18 Brandon Gercara et Ugo Woatzi

Majik kwir, 2021, photographie sur dibond, cadres aluminium, 20 x 30 cm

Le titre de la série sonne comme le nom d'un dessin animé ou d'un film de science-fiction. Les deux artistes travaillent en effet à la mise en œuvre d'une fiction politique. *Majik Kwir* raconte l'histoire d'une communauté LGBTQIA+ présente avant, pendant et après la colonisation de La Réunion. Collectivement, les personnages ont pour mission de protéger leur île des oppressions et des discriminations dont iels sont victimes. Des zèspri *kwir* (esprits *queer*) dotés de super-pouvoirs se réunissent dans de grands *kabar* (fêtes traditionnelles à La Réunion). *Majik kwir* offre la possibilité de raconter et de combler l'absence de l'histoire *kwir* par le déploiement d'un imaginaire.

19 Brandon Gercara et Ugo Woatzi

Table de recherche en vue d'une édition *Majik kwir*, 2023, documentation, archives, dimensions variables

La table de recherche est liée à la série photographique *Majik Kwir*. Elle se compose de sept héroïnes LGBTQIA+ Réunionnaises dont la mission est de protéger leur île de tous les types de dominations. Les artistes, Brandon Gercara et Ugo Woatzi, souhaitent compiler ces histoires dans une édition divisée en sept mini-fictions. Chacune propose d'explorer les identités complexes de ces différents personnages incarnant la lutte *kwir*. La table de recherche présentée est un travail en cours. Explorant l'histoire de chaque personnage ainsi que leur façon de résister, l'œuvre visibilise les luttes écologiques, féministes, décoloniales et *kwir* à La Réunion. Le déploiement et l'entrecroisement des histoires sont une invitation à la lecture et au partage.

2ÈME ÉTAGE

12 Brandon Gercara & Yannick Peria

Kwirizé la musique, depuis 2019, sélection de vidéo, dimensions et durées variables

[Voir notice page 11]

2ÈME ÉTAGE



Brandon Gercara, *PD - Pour demain*, 2016-2017, installation, dimensions variables. ©Tanya Losat

20 Brandon Gercara

PD - Pour demain, 2016-2017. Installation, dimensions variables

PD - Pour demain est un parti politique inventé par Brandon Gercara et représenté par son alter égo Dominique Payet (DP). Iel propose de renverser l'insulte oppressive « PD », émise par les sociétés hétérosexuelles et cisgenres. Inspirée des mouvements féministes, iel fait le constat que la société oppressive ne laisse pas de place aux diversités sexuelles et de genres. Pour générer une prise de conscience, iel crée une fiction politique à partir des questions *queer*. Ce projet met en scène des meetings, des séances de dédicaces, des clips de campagne, des affiches, des voitures sonores, accompagnés d'un discours nourri d'engagements et d'autodérision.

6 Brandon Gercara

Conversations, 2019, diptyque textes et photographies, tirage d'exposition, 233 x 108 cm

[Voir notice page 8]

LEXIQUE

~ ACTIVISTE, ACTIVISME

Système de conduite qui privilégie l'action directe (en particulier dans le domaine politique, social).

~ ÂGISME, ÂGISTE

Discrimination envers toute personne âgée.

~ ARTIVISTE

Mot valise composé des mots art et activisme. Artiste militant-e créant pour interpeller le public à propos de sujets de société.

~ CISGENRE

Personnes dont le genre (homme ou femme) assigné à la naissance sur la base des organes génitaux externes (pénis/vulve) correspond à leur identité de genre. Les personnes cisgenres sont des personnes non-transgenres. (Source : SOS Homophobie).

~ COLONIALISME, COLONISATION

Système de domination politique, militaire et économique d'un pays colonisateur envers un pays colonisé au détriment des populations locales. Brandon Gercara souligne que le Colonialisme est un système de domination établie par un système de pensée raciste.

~ CRÉOLE, CRÉOLITÉ

La créolité à La Réunion se définit par l'usage de la langue créole (orale et écrite). Brandon Gercara tient à souligner que les personnes créoles à La Réunion subissent un ensemble de discriminations, lié à l'histoire et aux réalités coloniales.

~ DANCEHALL QUEER

Réappropriation queer d'une musique populaire apparue en Jamaïque à la fin des années 1970.

~ DÉCOLONIALE, DECOLONIALITÉ

Volonté de sortir d'un processus de domination lié à la racisation d'individus. Les pensées décoloniales permettent de pointer du doigt les survivances du système colonial.

~ DICTATURE

Régime politique qui est exercé par une personne ou un groupe de personnes. Les caractéristiques de ce type de régime sont l'exécution d'un pouvoir totalitaire, sans contrôle et dans une durée indéterminée. La démocratie y est abolie.

~ DRAG QUEEN, SHOW DRAG

Une personne habillée, maquillée, coiffée de façon exagérée, la *drag queen* incarne les féminités, tandis que le *drag king* incarne les masculinités. Les *drag* réalisent des performances au sein de spectacles, de cabarets, d'émissions TV, etc.

~ FASCISTE

Attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée à un groupe au nom d'une idéologie.

~ FÉMINISME

Mouvement politique, culturel, social ayant pour objectif de promouvoir l'égalité, la justice et le droit pour les femmes et les diversités de genres à disposer de leurs corps.

~ FLUXUS

Mouvement d'art international et transdisciplinaire émergé à New York dans les années 1960. Fondé sur l'héritage du groupe Dada, de Marcel Duchamp, d'Allan Kaprow et de John Cage, il prône le non-art ou l'anti-art, ce qui signifie l'abolition de la frontière élitiste entre l'art et la vie et entre les différents champs artistiques.

~ FRANQUISTE, FRANQUISME

Dérivé de Franco, nom de Francisco Franco, général ayant instauré une dictature entre 1936 et 1975 en Espagne.

~ GENRE

Sentiment d'appartenance des individus à une identité féminine, masculine, non-binaire ou autre. Alors que le genre est souvent réduit à tort à la seule notion de sexe biologique, il s'exprime en réalité sur 3 plans :

- **l'identité de genre** : celle que nous ressentons, qui est l'expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun-e. (je me sens homme, je me sens femme, je ne me sens ni l'un ni l'autre, je me sens les deux, je me sens alternativement femme et homme, ou d'un autre genre). Cette identité de genre peut coïncider ou non avec le genre assigné à la naissance.
- **l'expression du genre** : ce qui dans notre attitude ou notre apparence physique nous identifie socialement comme appartenant à un genre ou à l'autre.
- **le sexe biologique** : les caractéristiques sexuées de notre corps (organes génitaux, chromosomes sexuels, etc.).
L'identité de genre et l'expression de genre peuvent s'exprimer indépendamment du sexe biologique.

Le genre reste est une norme socio-culturelle porteuse de rapports de domination entre les catégories qu'il établit (notamment entre les catégories binaires « femme » et « homme »), et au sein même de ces catégories. Il est utilisé en sciences humaines et sociales pour analyser le contexte socio-culturel, au même titre que d'autres catégories comme la race, la religion, l'appartenance ethnique, la localisation géographique, la catégorie socio-professionnelle ou l'âge. Le genre fournit le cadre à partir duquel se construit l'identité de genre. (Source : SOS Homophobie).

[...] →

LEXIQUE (SUITE)

~ **HOMOPHOBIE**

C'est un jugement et un rejet envers les personnes homosexuelles. Apparue dans les années 1970, ce mot abrégé par "homo" souligne l'exclusion et la haine envers des personnes ou des représentations homosexuelles. Toutes personnes, homosexuelles ou non, dont l'apparence ou le comportement transgresse aux représentations traditionnelles hétéronormées peuvent être victimes d'homophobie. Dans ce rejet, il y a également une inégalité dans la reconnaissance des droits.

~ **IDENTITÉ FLUIDE**

Personne dont l'identité de genre oscille entre les féminités et les masculinités.

~ **INTERSECTIONNALITÉ**

Le fait de vivre simultanément de multiples oppressions. Outil de réflexion politique qui permet de situer sa propre parole.

~ **KABAR**

Fête traditionnelle au sein de la culture réunionnaise, ayant de multiples aspects : occasion festive et musicale publique, cérémonie rendant hommage aux ancêtres afro-malgaches. La musique, la danse, la nourriture et le vivant sont les caractéristiques du *kabar*.

~ **KWIR**

Traduction du mot anglais *queer* faisant référence à la communauté LGBTQIA+ Réunionnaise.

~ **KWIRIZÉ**

Verbe d'action ayant pour but de transformer une langue, un objet, un espace, etc, en lui un attribuant une dimension à la fois queer et créole.

~ **LGBTQIA+**

LGBT, ou LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, *trans*, *queers*, intersexes et asexuelles, c'est-à-dire pour désigner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques.

~ **MACHISTES**

Idéologie fondée sur l'idée que les hommes dominant socialement les femmes et les diversités de genres.

~ **MILITANT·E**

Personne qui soutient et défend une cause.

~ **NÉOLIBÉRAL, NÉOLIBÉRALISME**

Politique économique qui prône une liberté maximale pour les entreprises et un minimum d'intervention de l'État.

~ **NON BINAIRE**

Personne dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans une norme binaire - ne s'identifiant ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, un mélange des deux ou aucun des deux.

~ **OBJECTIFIER**

Est le fait de traiter une personne, ou parfois un animal, comme un objet.

~ **PATRIARCAT**

Système politique régi par les hommes - blancs, hétérosexuels, valides, de classe sociale supérieure - qui sont en position de domination au sein des sphères publiques et privées. Ce système oppressif est inévitablement le socle d'un ensemble d'inégalités de violences et de discriminations.

~ **PERFORMANCE**

Une performance est une œuvre qui prend la forme d'une action, d'un événement défini dans l'espace et le temps. Parce que l'artiste engage son corps publiquement, on peut rapprocher la performance du théâtre et de la danse.

~ **PHALLOCRATIQUE, PHALLOCRATIE**

Domination exercée par les hommes sur les femmes et les diversités de genres.

~ **PHOTOGRAMME**

Photographie produite sans appareil photo. Pour cette technique photographique, on utilise la qualité photosensible du papier photo pour capturer des formes. Pour cela, on dispose des objets sur le papier, puis on les expose à la lumière un certain temps. On obtient alors les traces d'ombres des objets sur le papier. Ce procédé du début du XIX^{ème} siècle a été redécouvert par l'artiste Man Ray en 1922.

POUR ALLER

LEXIQUE (SUITE)

~ QUEER

Communauté de personnes LGBTQIA+ visant à sortir des catégorisations excluantes.

~ RACISME, RACISTE

Système hostile à l'égard d'une catégorie de personnes, fondé sur l'idée d'une hiérarchisation entre les groupes humains. Par des actes, des paroles, des écrits ou des comportements, le racisme vise la nationalité, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique d'une personne. Le racisme est aussi une conviction de supériorité sur une personne.

~ RACE

Si la race n'existe pas biologiquement, nos sociétés sont structurées par une organisation raciste et donc par définition une organisation hiérarchisée des individus. Nous parlons de racisation sociologique. L'utilisation de ce terme est nécessaire pour comprendre les systèmes de dominations oppressants de multiples individus. Le terme race visibilise les impensés et les violences de ce système.

~ ZOREOL·E

Enfant né·e d'une union entre un·e zoreil (personne née sur le continent), et un·e créole.

PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

ALFONSI, Isabelle. *Pour une esthétique de l'émancipation : construire les lignées d'un art queer.* Paris : Éditions B42, 2019

CÉSAIRE, Aimé. *Discours sur le colonialisme.* Paris : Présence africaine, 1970

DORLIN, Elsa ; BIDET-MORDREL, Annie. *Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination.* Paris : Presses universitaires de France, 2009

FANON, Frantz. *Peau noire, masques blancs.* Paris : Éditions Points, 2015

FERDINAND, Malcom ; CHAILLOU, Aurore ; ROBLIN, Louise. *Pour une écologie décoloniale.* Revue Projet 375, no. 2 (2020)

GAUVIN, Axel. *Du créole opprimé au créole libéré : défense de la langue réunionnaise.* Paris : Éditions l'Harmattan, 1977

GLISSANT, Edouard. *Traité du tout-monde.* Paris : Gallimard, 1997

HARAWAY, Donna Jeanne ; ALLARD, Laurence ; GARDEY, Delphine ; MAGNAN, Nathalie. *Manifeste Cyborg et Autres Essais : Sciences, Fictions, Féminismes.* Essais. Paris : Exils, 2007

LORENZ, Renate ; BORTOLOTTI Marie-Mathilde (trad.). *Art Queer : Une Théorie Freak.* Paris : B42, 2018

VERGÈS, Françoise. *Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme.* Paris : Albin Michel, 2017

VERGÈS, Françoise. *Programme de désordre absolu.* Décoloniser le musée. Paris : La Fabrique, 2023

WITTIG, Monique. *La Pensée Straight.* Paris : Éditions Amsterdam, 2018.

FERRER, Esther. *L'Effet Vertigo : parcours de la collection #7.* Vitry-sur-Seine : Mac/Val, 2015

A VOIR AUSSI !

TU ME MONTRES LES CONTINENTS, JE VOIS LES ÎLES

du jeudi 13 juillet au dimanche 17 septembre 2023

De **Thierry Cheyrol & Esther Hoareau**

Une proposition de **Julie Crenn**

📍 Château d'eau - Château d'art, Bourges

ASTÈR ATÈRLA

du 07 juillet 2023 au 25 février 2024

Exposition collective

Une proposition de **Julie Crenn**

📍 CCOD de Tours, Tours

POUR PROLONGER LA VISITE

RENDEZ-VOUS À L'INFOSHOP

L'infoshop se situe à côté du Nadir, sous la casquette. Vous y trouverez des livres en lien avec l'exposition en cours et les précédentes, mais aussi avec l'ensemble des productions de l'Antre Peaux.

Jeux, livres et coloriages sont aussi disponibles pour les plus petit-es.

RESSOURCES EN LIGNE

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir les ressources liées à l'exposition

Retrouvez l'interview des artistes au sein de l'exposition et sur la page ressources de notre site internet

Sur notre padlet ressources, découvrez du contenu à lire, voir et écouter pour aller plus loin sur les thématiques de l'exposition



TRANSPALETTE - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Antre Peaux
24/26 route de la Chapelle
18000 Bourges

Ouvert du mercredi au dimanche
de 15h à 19h
sauf jours fériés

ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

LES RENDEZ-VOUS

VISITES

Tout au long de l'exposition, l'équipe de médiation du Centre d'Art vous concocte différents rendez-vous pour petit-es et grand-es !

→ VISITES COMMENTÉES

24/06 - 15h00 (avec Brandon Gercara et Julie Crenn)
15/07 - 15h30
29/07 - 15h30
26/08 - 15h30

Un temps d'échange accueillant et bienveillant pour tous les publics. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur les œuvres et les artistes exposés-es.

• *Gratuit, sur réservation.*
transpalette@antrepeaux.net

→ VISITES EN FAMILLE

25/06 - 16h30
30/07 - 16h30
27/08 - 16h30

Des visites thématiques, ludiques pour que chaque famille ait l'occasion de découvrir autrement l'exposition tout en s'amusant.



• *Gratuit, sur réservation.*
transpalette@antrepeaux.net

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATIONS

transpalette@antrepeaux.net

POUR RESTER INFORMÉ.ES ET SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

- Sur notre site internet : antrepeaux.net
- Sur nos réseaux sociaux :

  @transpalette_centredart

CONTACTEZ-NOUS

Annaëlle Lecry, coordinatrice du service de médiation : pour les demandes de partenariats et les projets EAC.

→ annaelle.lecry@antrepeaux.net

Les médiatrices, pour des visites ou ateliers à destination des particulier-es, des professionnel-les et des groupes.

→ transpalette@antrepeaux.net

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L'EXPOSITION

VENDREDI 23 JUIN À PARTIR DE 18:30

• Transpalette - Centre d'Art / vernissage **MAKE A SPACE FOR MY BODY**, Esther Ferrer et Brandon Gercara

SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 15:00

• Visite commentée avec **Brandon Gercara** et **Julie Crenn**
• **Voix amplifiées : Pensées et pratiques Kwir** de **Brandon Gercara** sortie de résidence - Houlocène à partir de 17:00

16 ET 17 SEPTEMBRE

FESTIVAL ANTRE MÔMES : festival dédié au jeune public. Plus d'informations à venir sur antrepeaux.net

PROCHAINE EXPOSITION

• **DO CUT, DRAW AND WALK THE LINE**
Adrien Vermont
du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024

Rédaction : Elodie Cutullic et Dorine Goergen
Conception graphique : Quentin Aurat
Graphisme couverture / Affiche : Élisabeth Delval
Impression : Pixart Printing, 2023

BROCHURE GRATUITE,
CET EXEMPLAIRE NE PEUT ÊTRE VENDU

licences platesv-r-2021-010423 /
platesv-r-2021-010426 / platesv-r-2021-008386

TRANSPALETTE | CENTRE D'ART CONTEMPORAIN



Avec le soutien du dispositif **Culture - Tourisme et Patrimoine** de la région Centre-Val de Loire



VERSO
COUV



MAKE
A SPACE
FOR
MY BODY

Esther
FERRER /
Brandon
GERCARA


BOURGES
CONTEMPORAIN
EXPOSITION
23.06 - 17.09
Une proposition
de Julie Crenn